

CLAUSTRO...
IMAGINARIOS DE ENTORNO

CRISTHIAN CASTRO BETANCUR

DIRECTOR:

CARLOS ALBERTO HOYOS MORALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
ESCUELA DE ARTES VISUALES
AGOSTO DE 2017

ÍNDICE

1. Descripción del problema.....	Pág. 3
2. Justificación.....	Pág. 5
2.1 La filosofía de la contracultura y su relación con la obra desarrollada para el proyecto.....	Pág. 9
3. Objetivos.....	Pág. 11
3.1 Objetivo general.....	Pág. 11
3.2 Objetivo específico.....	Pág. 11
4. Marco de referencia.....	Pág. 12
4.1 Marco conceptual.....	Pág. 12
4.2 Antecedentes.....	Pág. 16
4.3 Marco Teórico.....	Pág. 18
5. Interpretación de la obra	
6. Metodología.....	
7. Tipo de proyecto.....	

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La serigrafía es una técnica de impresión fundamental dentro de las artes visuales, este proceso artístico entrega unas connotaciones estéticas importantes a la hora de plasmar una obra gráfica por su capacidad para capturar detalles, líneas, texturas, sombras y policromías, a pesar de ser un proceso significativo y esencial dentro de distintas áreas del campo comercial y artístico, este ha pasado a segundo plano y ha sido reemplazado por otras técnicas de impresión como el Linóleo, la punta seca o el aguafuerte dentro del taller de grabado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya que se le ha dado a esta técnica más utilidad en el campo industrial que en el campo artístico (por su capacidad para facilitar la reproducción y difusión de obras, prendas de vestir, cuadros, entre otros), los maestros encargados de instruir estas teorías y técnicas de impresión no se han enfocado en desarrollar la técnica de la serigrafía de una manera equilibrada con respecto a las otras técnicas (hablando de espacios temporales de clase, instrucciones o asesorías que giren en torno al proceso artístico de serigrafar) y debido a esto se desconoce su relevancia práctica relacionada con la cotidianidad e identidad ideológica de las personas a lo largo de la historia, puesto que ha sido relevante para la creación, significación y resignificación de los espacios urbanos, de las culturas y contraculturas existentes en la era moderna, la serigrafía ha sido un motor artístico que se ha visto evidenciado por una amplia gama de formas plasmadas en los entornos ciudadanos, que a su vez ha sido participe en la creación de un micro-entorno como lo es el taller de grabado, presentándose así, con poca frecuencia ante los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes o al público en general, muestras de obra artística mediante esta técnica de impresión.

Identificar, reconocer y dar muestra de la relevancia artística de la serigrafía como técnica de impresión, se ha convertido en el tema de mayor interés del presente proyecto, teniendo en cuenta el vacío en la estructura física y teórica en esta técnica se llega a la siguiente interrogante: **¿Cómo las producciones artísticas y**

su relación con el entorno (taller de grabado) pueden llegar a dar relevancia a una técnica de impresión como la serigrafía?

La obra vinculada a este proyecto está orientada a demostrar 2 facetas dentro del campo artístico que abarca, evidenciar cuales son las connotaciones estéticas de la serigrafía como expresión sólida dentro de las artes visuales, y su segunda intención es la de exponer esta técnica como una herramienta de difusión, comercialización, autogestión y desarrollo cultural en la que se desenvuelve satisfactoriamente en un entorno urbano, su relación con la contracultura punk y sus formas de actuar , además de las cargas simbólicas que han permeado la obra de Cristhian Castro Betancur (el presente artista) en algunos aspectos concretos, teniendo como pilar fundamental a la autonomía jugando un papel importante en cada aspecto de la producción, en cada trazo, ilustración, marco, revelado e impresión, forjando una solidez en la ejecución técnica y el enriquecimiento conceptual de la muestra en su totalidad.

2. JUSTIFICACIÓN

La necesidad de representar lo que nos rodea, el reconocimiento de la existencia enfrentado con una búsqueda continua para definarnos como habitantes de un mundo o un lugar en particular desde la época de las cavernas, la esencia de lo que era existir en esas épocas, su entorno, sus necesidades e inquietudes se ven reflejadas en manifestaciones estéticas y artísticas que preceden hasta la actualidad permeando las maneras de organización humana, la creación de convenios sociales, de lógicas de convivencia, de uniones y contratos entre las diferentes culturas, y a su vez el arte y sus formas de comprenderse dentro de las sociedades ha ido transformándose en ciertos aspectos, es importante recalcar que si en la antigüedad las obras eran valiosas por ser un único ejemplar y no tener posibilidad de réplicas o reproducciones representaban cierta pureza dentro de la obra y el artista, ahora podemos evidenciar como las obras clásicas y las obras modernas se han ido resignificando conceptualmente dejando de lado esa pureza de la exclusividad o de un limitadísimo número de ejemplares, para pasar a difusión masiva y aquí es cuando las técnicas de impresión han tomado más fuerza en las últimas décadas puesto que se ha fusionado con el entorno, con las esferas de la vida humana y de su producción artística, creando una nueva esencia en la manera de ver el arte como la capacidad de expandir un mensaje implícito o explícito en las obras para causar impacto o generar cuestionamientos a través de las posibilidades semánticas, simbólicas y estéticas que la serigrafía puede entregar con su método de reproducción en un entorno o micro-entorno social.

A lo largo de la historia, la serigrafía ha desempeñado un papel muy importante en cuanto a su capacidad de masificación de la imagen y de las ideas, puesto que ha sido fundamental para la distribución de obras simbólicas dentro de la cultura popular a lo largo de la historia dado a que es una técnica accesible, de bajos costos de producción (puede ser de fabricación casera), y también ha estado al servicio de las lógicas del poder en los sistemas gubernamentales para reforzar

mensajes políticos pero a su vez también ha sido relevante como herramienta de identidad contracultural a la hora de plantear contra-discursos cuestionando prácticas, ideologías, reformas, leyes, o directamente realizando un ataque simbólico a las instituciones establecidas por la sociedad, ya que como Herrera (2009, p. 73) plantea:

“La contracultura es un paradigma que nos permite comprender el devenir de expresiones culturales alternativas a un sistema. Incluye manifestaciones artísticas, científicas, sociales, filosóficas, económicas y políticas, contrarias o diferentes a la Cultura Oficial, a la cultura del sistema; es una forma específica de ver la realidad...”,

la contracultura punk es un vasto ejemplo del uso de la serigrafía como herramienta de expresión contracultural y de construcción de identidad artística y/o estética, esta nace desde los años 70s por parte de jóvenes ingleses rebeldes que estaban cansados de ser explotados en fábricas y oficinas, recibiendo tratos humillantes y explotadores, además de una gran turbulencia política global que permitió que el punk se masificara y creará unas líneas ideológicas basadas en el anarquismo (entendido como un rechazo total a toda autoridad gubernamental) y una deconstrucción personal y colectiva de las lógicas del mercado que abundaban en los países capitalistas y socialistas creando un grito de inconformidad sobre un mundo gobernado por gente poderosa y ambiciosa que subestimaba los alcances de la juventud y de sus decisiones sobre el futuro, por esta misma razón la identidad del punk como herramienta para expresar la inconformidad fue mutando desde su sonido rock and roll brusco y básico a otras formas de acción como el arte o la estética (que siempre parodiaba a las lógicas de vestimenta para hombres y mujeres y los dogmas que giraban en torno a estos), el punk se convirtió en una amenaza para la hegemonía y la serigrafía fue uno de sus principales recursos para hacerse sentir en las calles de Inglaterra, Europa del este y el oeste, y posteriormente en Latinoamérica construyendo una identidad de lucha y del deseo de abolir ciertas reglas y posiciones implantadas por los gobiernos, esta técnica de impresión pronto impregnó la vestimenta, las banderas que se rellenaban con consignas, los carteles que se pegaban en las

calles, se utilizó para producir el arte de las portadas en los discos y los panfletos que se difundían en este grupo contracultural convirtiendo así a esta técnica de impresión en una herramienta popular de resistencia ideológica frente a una cultura establecida entregando ideologías alternas como deseo de libertad y auto sostenibilidad económica sin depender de ningún tipo de gobierno, de allí se desprende la ideología del hazlo tú mismo la cual es la máxima expresión de autogestión artística que puede ofrecer el punk dentro de un entorno social, puesto que es una postura que defiende la idea de ser contestatario y poder hacer la mayor cantidad de actividades cotidianas de manera autónoma y que de una u otra forma han contribuido a iniciativas de aprendizaje autónomo, estético y artístico a lo largo de la historia vinculándose con este movimiento contracultural.

En este contexto local hablando del proceso de aprendizaje en la universidad tecnológica de Pereira se han ido encontrando diferentes inconvenientes u obstáculos que han dificultado el desarrollo u optimización de esta técnica de impresión, la carencia de materiales y herramientas físicas y teóricas para fortalecer el aprendizaje de la serigrafía como técnica han generado nuevas relaciones y concepciones sobre cómo se deben llevar los procesos de formación artística por parte de los mismos estudiantes, además es importante recalcar el hecho de que se ha roto esa barrera de tener que ser instruido por un profesor, sino por el contrario la motivación y la capacidad de acción de los mismos artistas del taller que están interesados en la serigrafía se han dedicado a obtener sus propios procesos de fortalecimiento académico y técnico, auto gestionando y puliendo sus obras artísticas dentro y fuera del taller, creando una identidad libertaria y de autonomía profesional por parte de estas personas, de allí viene la importancia de la serigrafía artística si se combina con procesos de autogestión en pro de generar una identidad sólida, pues si su relación con el taller de grabado se fortalece y los procesos creativos e ideológicos se refuerzan pueden llegar a ser fundamentales para que se puedan generar muestras de creatividad significativas que a su vez sean un motor para que esta técnica tan olvidada vuelva a coger fuerza en su práctica.

Por sucesos de este tipo es la re significación de esta técnica de impresión y sus

producciones artísticas, un motor para llevar a cabo la siguiente investigación, su presentación en forma de obra seriada y la generación de nuevos espacios que se produzcan a través de estas experiencias serán fundamentales para crear nuevas vertientes y visiones sobre el aprendizaje artístico, la creación de identidad cultural y los procesos de autonomía dentro del arte de la serigrafía.

2.1 LA FILOSOFÍA DE LA CONTRACULTURA Y SU RELACIÓN CON LA OBRA DESARROLLADA PARA EL PROYECTO

La relación entre la contracultura, el proceso de la serigrafía y la obra final constipada en las diferentes ilustraciones del presente artista, se puede evidenciar en la medida que los procesos de aprendizaje se desarrollaron de forma individual, en entornos y microentornos informales (utilizando el taller de grabado de la Universidad Tecnológica de Pereira como un lugar de práctica donde los conocimientos individuales del autor se veían reflejados en su producción con el paso de los años pero sin desconocer que además de este hubieron otros talleres informales donde se vivenciaron todo tipo de prácticas y conocimientos apropiados por él mismo), donde la interacción interpersonal y el flujo de conocimientos compartidos tomaron un papel importante en la forjación de unas habilidades sólidas del proceso para serigrafiar para la vida del artista (en este caso Cristhian Castro), el aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento (el ensayo-error), son las bases prácticas fundamentales para que esta obra se fuera consolidando en diferentes espacios (tales como la participación artística y su difusión dentro del movimiento Punk), puesto que a la par de estar realizando procesos artísticos de intelectualidad individual y total autoría, la serigrafía también ha entregado una vía económica sustentable como comercialización y reproducción de prendas de vestir generando ingresos que han facilitado el proceso de producción y la difusión de la caracterización estética del presente artista, la contracultura punk está impregnada en la obra de tal manera que hace parte de la misma intelectual y conceptualmente, se fusiona con la intencionalidad estética y el uso del “ruido” gráfico como recurso simbólico dentro de cada ilustración, la capacidad que tiene la obra para cuestionar todo tipo de dogmas humanos, su relación con las instituciones, la vigilancia, la represión, la desesperación de vivir en sociedad y su limitación establecida por órdenes antiguos hacen que las líneas ideológicas y axiológicas de la contracultura le den una carga conceptual fuerte que se ve representada en la preproducción, la producción y la postproducción, en la fase de preproducción podemos decir que el

autor basó su aprendizaje autónomo gracias a las posturas actitudinales y sociales que el punk suele expresar en los ambientes educativos formales, no formales, e informales, o dicho de otra forma (dentro y fuera de la universidad tanto como en la cotidianidad vivencial del autor), esto articulado a la problemática educativa que se podía evidenciar en el taller de grabado de la universidad con relación a la serigrafía hicieron que la motivación personal y la forma de vida punk influenciaran totalmente el proceso conceptual, de creación y distribución de cada ilustración artística permeando el estilo, los trazos, y la carga semántica de las mismas.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Resignificar la serigrafía como una técnica de impresión artística relevante dentro del taller de grabado en el campo de lo estético desarrollando nuevas formas de abordar la producción y los procesos autónomos de aprendizaje a través del hazlo tú mismo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Observar las corrientes estéticas recurrentes dentro de la serigrafía y su relación con la contracultura Punk como arma de resistencia ideológica e identidad para vincularlo de manera efectiva con los procesos autónomos de enseñanza-aprendizaje que esta puede ofrecer ampliando el panorama educativo dentro del taller de grabado.
- Analizar desde el ambiente académico las producciones artísticas, comerciales y pedagógicas que se pueden generar a partir de la serigrafía en el taller de grabado y en el campus universitario para construir una diversidad cultural y una identidad sólida dentro y fuera de este.
- Analizar la relevancia práctica que ha tenido la serigrafía en la cotidianidad para ofrecer referentes adecuados para el aprendizaje de esta técnica de impresión.
- Fusionar lenguajes artísticos (Dibujo, fotografía y serigrafía) para la creación de una serie pictórica (serigrafía) que sirva como muestra de las producciones artísticas de esta técnica.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

Al adentrarse en un tema como la serigrafía es común encontrar términos que se puedan confundir o mezclar con conceptos de la pintura o de la fotografía (como bastidor, proceso de revelado, entre otros ejemplos), puesto que la serigrafía combina aspectos de ambas dimensiones artísticas, también es común confundir conceptos técnicos del proceso práctico con otras disciplinas de las artes visuales, por ello tener claro estos conceptos es clave a la hora de comprender el proceso de la serigrafía y la relación fluctuante que ha tenido con el Punk y el H.T.M (Hazlo Tú Mismo) es vital para la comprensión del proyecto, teniendo en cuenta que si bien la serigrafía es una técnica antigua de impresión, dentro de la contracultura punk ha causado una gran relevancia en sus formas de acción, línea ideológica y procesos de aprendizaje en base a esta, puesto que ha estado presente desde la creación de este movimiento, y a su vez ha contribuido a su preservación, a su configuración estética y contestataria, permitiendo realizar producciones artísticas autogestionadas con bajo costo y fácil acceso formando parte fundamental de su identidad y sus líneas ideológicas, en este sentido la F.A.P. de Sevilla (España) (2008,p.5.) en su libro titulado: “Hazlo tú mismo-Recupera tu vida”, plantea la siguiente incógnita:

“Reflexiona sobre el mundo que te rodea; personas que trabajan 8 horas en el mejor de los casos y si tienen suerte, para percibir a cambio un salario con el que poder comprar productos que nos permitan vivir y nos hagan más llevadera nuestra existencia. Hasta aquí todo parece normal y cotidiano, pero hay un factor interesante, el individuo trabaja y consume pero en realidad es un sujeto pasivo, un engranaje más en la cadena de los sistemas de trabajo y de mercado. Su vida, nuestra vida, se limita grosso modo a estas dos tareas gracias a que desde las políticas forjadas entre estados y empresas, y extendidas como una plaga por los medios de comunicación, se han limitado nuestras múltiples posibilidades. Piensa, ¿en dónde han quedado nuestra creatividad y nuestra actividad? “

Manifestación Artística: es un fenómeno que ocurre cuando un sujeto quiere expresar una emoción importante, sus sentimientos sobre la vida o su percepción de la realidad a través del arte, estas manifestaciones artísticas siempre están permeadas por el entorno en que se desenvuelven (de forma negativa o positiva), esto crea una constante interacción social entre el artista, sus vivencias y la obra que quiere plasmar.

Serigrafía Artística: Es una técnica de impresión más enfocada hacia la reproducción de ilustraciones o dibujo artístico, en sí misma genera todo un lenguaje gráfico específico, unas connotaciones económicas y políticas (en el presente proyecto se aborda en el sentido de la serigrafía como método de expresión y transmediación del arte visual).

Serigrafía Industrial o Comercial: Es la técnica de impresión más enfocada hacia el sector textil y publicitario (camisetas, vasos, gorras, panfletos), esta busca principalmente el crecimiento de recursos económicos, la comercialización, la distribución y la generación de consumo por parte de las personas, se produce en grandes cantidades y generalmente se distribuye a almacenes de cadena, tiendas, enfocada al comercio en general

Hazlo tú mismo (H.T.M) o Do It Yourself (D.I.Y): Filosofía que plantea una vida que rompa con las lógicas del mercado y del sistema capitalista creando nuevas formas de expresión y de vida, buscando el auto sostenimiento y la libertad económica para subsistir sin ningún tipo de autoridad o patrón apostando por la autogestión para lograrlo, es una filosofía que se basa en la capacidad para fabricar, aprender, estructurar y socializar nuevas formas de interacción comerciales y políticas las cuales abarcan un campo amplio en todos los factores de la vida humana y sus aspectos generales en la calidad de vida, dentro del hazlo tú mismo se pueden plantear maneras de indagar y garantizar procesos autónomos sobre casi cualquier tipo de actividad como la creación de materiales,

objetos, tecnologías, infraestructura, arte, gastronomía, entre otros, a esta filosofía se le atribuyen contraculturas y aglomeraciones de personas con lineamientos o lógicas autosostenibles, su motor principal es la libertad del individuo y el control sobre su propio entorno abarcando cualquier proyecto social para beneficiar a un entorno o microentorno social previamente establecido.

Contracultura: La contracultura puede definirse como un conjunto de valores e ideologías que intentan contraponerse a lo que plantean las instituciones en la sociedad, algunos ejemplos de esta pueden ser el movimiento hippie, el movimiento punk o hasta el romanticismo del siglo XIX, las bases de una contracultura se establecen en el sentido opuesto a lo que ofrece una estructura social, se ve evidenciada en alternativas al margen del mercado, deconstrucciones del individuo y de las relaciones que se generen con otros individuos, su existencia está plasmada principalmente en el underground, que puede definirse como lo que no es visible o percible dentro de un orden social, puesto que no hace parte de la propia cultura, sino al contrario, intenta extraerse de esta para generar sus propias lógicas y maneras de interacción, esta se ve presente principalmente en las juventudes a lo largo de las generaciones, se transforma a la par con la sociedad para solidificar sus prácticas en yuxtaposición a la cultura dominante para intentar escapar de sus normas establecidas, no desea adquirir poder político sino vivir en libertad, lo cual llega a generar disputas dentro de las estructuras sociales establecidas, en síntesis *“la contracultura propone otra visión de la cultura”* (Renteria, Carlos, 2000).

Punk: El punk es un género musical y movimiento contracultural que nació a mediados de los años 1970, se ha caracterizado por tener melodías ruidosas, estridentes y aceleradas con contenido político reflejando su inconformismo con las estructuras sociales que están establecidas, si bien el punk nació en Inglaterra y estados unidos, su facilidad para componer y sus métodos expresivos han sido desplegados por muchos lugares del mundo, en especial Latinoamérica, mutando

sus formas de actuar y sus intereses dependiendo el contexto en el cual se desenvuelva, este género musical evolucionó con el paso de las décadas en una manera de vivir para muchos jóvenes, adaptando todos los aspectos y formas de ver la vida (hasta de interpretar el arte) transmutando sus discursos y enunciados con referencia a los sucesos históricos que suceden en determinada nación o continente buscando una transgresión en las esferas de la vida humana de la mano con la filosofía del hazlo tú mismo, el punk en síntesis es la plataforma musical en la cual se transmiten distintas ideologías y propuestas de liberación del individuo y su entorno.

Aprendizaje autónomo: El aprendizaje autónomo es un modelo pedagógico que se plantea la libertad y la autonomía en pro de realizar diferentes procesos cognitivos y de resolución de problemas utilizando la práctica, la reflexión crítica, y el mejoramiento en la planeación y ejecución de distintos procesos académicos, depende esencialmente de la motivación personal que tenga un individuo y su motivación por adquirir saberes y ponerlos en práctica, puesto que es fundamental tener expectativas concretas para desarrollar adecuadamente los procesos educativos en este modelo, también es aplicable dentro de instituciones educativas con el acompañamiento de un maestro a través de una estrategia coordinada por el educador y el educando donde se construyan actividades de complejidad progresiva sin dejar de lado la faceta autodidacta que se requiere en el estudiante, el aprendizaje autónomo es un proceso constructivista donde los roles no están tan marcados como en otros modelos pedagógicos (como el conductista o tradicional), donde se construye el conocimiento a partir de los saberes previos encontrándose con saberes nuevos, estos aspectos suelen componer el aprendizaje autónomo, además de la iniciativa, la exploración, el planteamiento de problemas, la organización, la coordinación de proyectos y la práctica constante.

4.2 ANTECEDENTES

- **Historia de la serigrafía en Colombia**

Investigación escrita por María Elvira Iriarte

Universidad Nacional de Colombia, 1987

Bogotá, Colombia

Da un recorrido histórico de la serigrafía y su llegada al País de Colombia desde 1930 donde se utilizaba para uso comercial y su paso hasta convertirse en un método de expresión artístico en 1969 ofreciendo un contexto del uso que se le ha dado a esta técnica a lo largo de los años, teniendo como eje central las producciones artísticas que se dieron de 1970 a 1974 entregando las bases de la serigrafía como un medio de comunicación gráfica en el país y que se ha mantenido hasta el día de hoy. .

- **Imaginarios urbanos**

Libro sobre (cultura y comunicación urbana)

Armando Silva Téllez.

Bogotá Colombia.

El proyecto Imaginarios urbanos plantea un método de trabajo que, partiendo de la semiótica, la psicología, y en colaboración con ámbitos académicos afines, estudia la manera en que los ciudadanos conciben las propias ciudades (entornos) y construyen un imaginario colectivo de éstas transformando sitios y edificaciones en construcciones culturales que se van resignificando a través de los años creando una identidad cultural dándole un espacio significativo al arte público y callejero (donde cabe entre otras técnicas la serigrafía como corriente de expresión urbana)

- **Oficios: curso de impresiones gráficas.**

Curso teórico-práctico Digital

Canal Audiovisual Virtual Encuentros.

Gabriel Giuso

Buenos Aires, Argentina

Un curso teórico-práctico digital para aprender a utilizar las tintas convencionales, la técnica de la serigrafía o la copia fotográfica. Gabriel Giuso enseña y transmite los contenidos y habilidades manuales para realizar los trabajos de este oficio a través de ejercicios didácticos que permiten acceder a distintos y útiles trucos de impresión.

4.3 MARCO TEÓRICO

Citando a Armando Silva (1994.p.61) en su trabajo titulado Los Imaginarios Urbanos señala que:

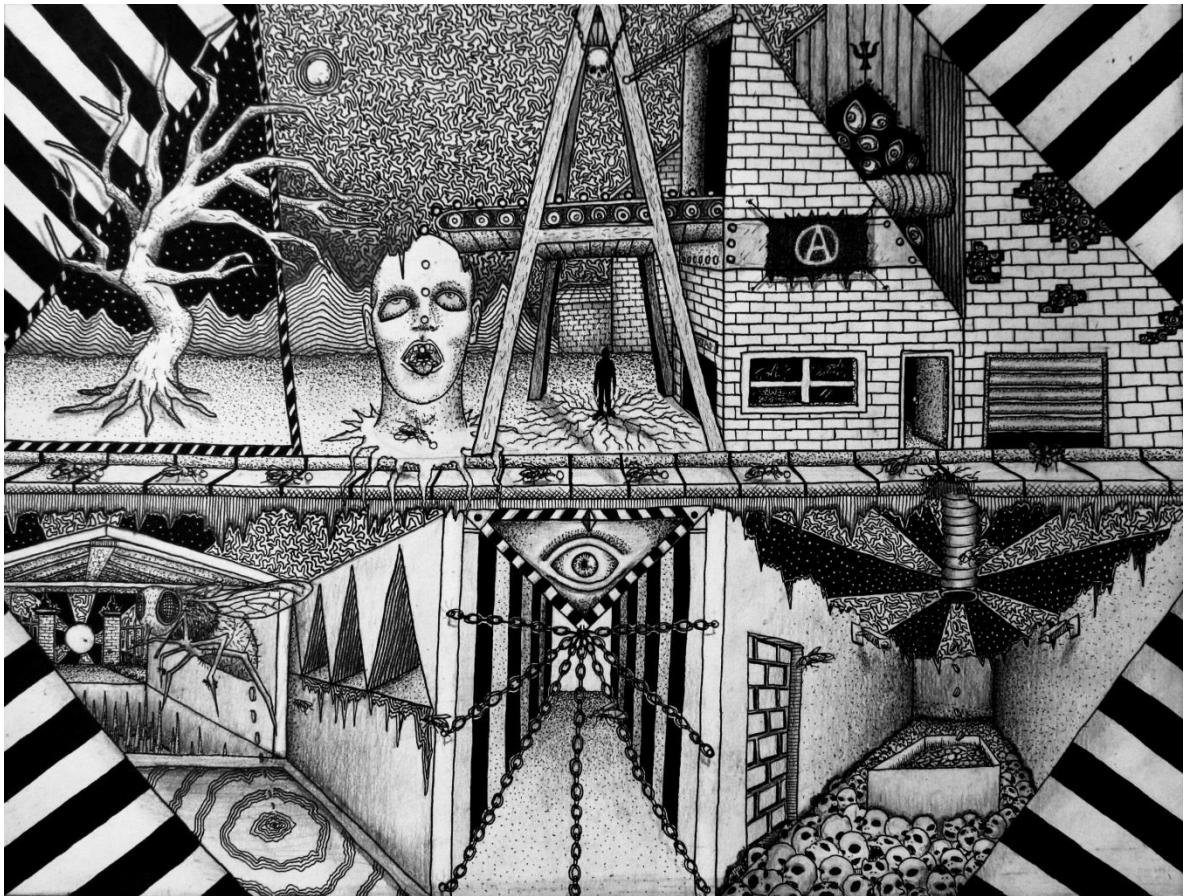
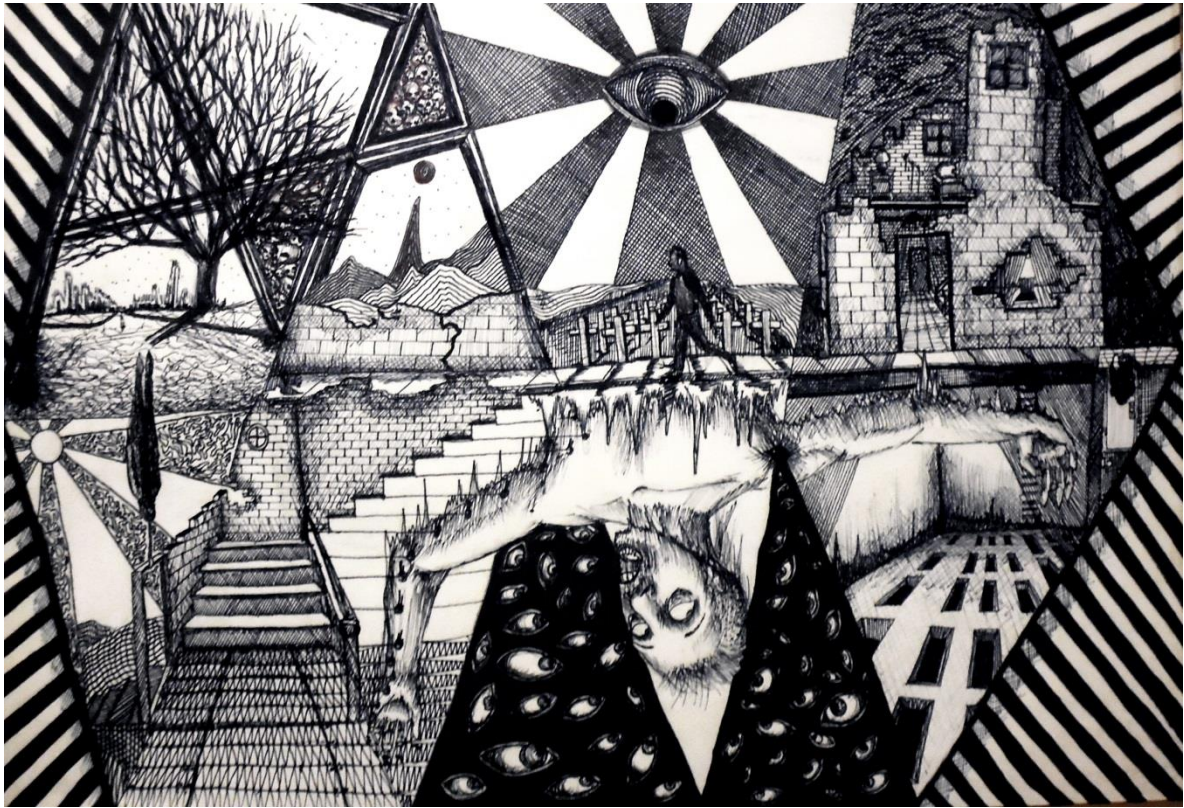
“En todas las ciudades sus habitantes tienen maneras de marcar sus territorios. No es posible una ciudad gris o blanca que no anuncie, en alguna forma, que sus espacios son recorridos y nombrados por sus ciudadanos. De este modo tendríamos. Al menos, dos grandes tipos de espacios por reconocer en el ambiente urbano: uno oficial, diseñado por las instituciones y hecho antes de que el ciudadano lo conciba a su manera; otro que, de acuerdo con lo dicho en el anterior aparte. Propongo llamar diferencial, que consiste en una marca territorial que se usa e inventa en la medida que el ciudadano lo nombra o inscribe”

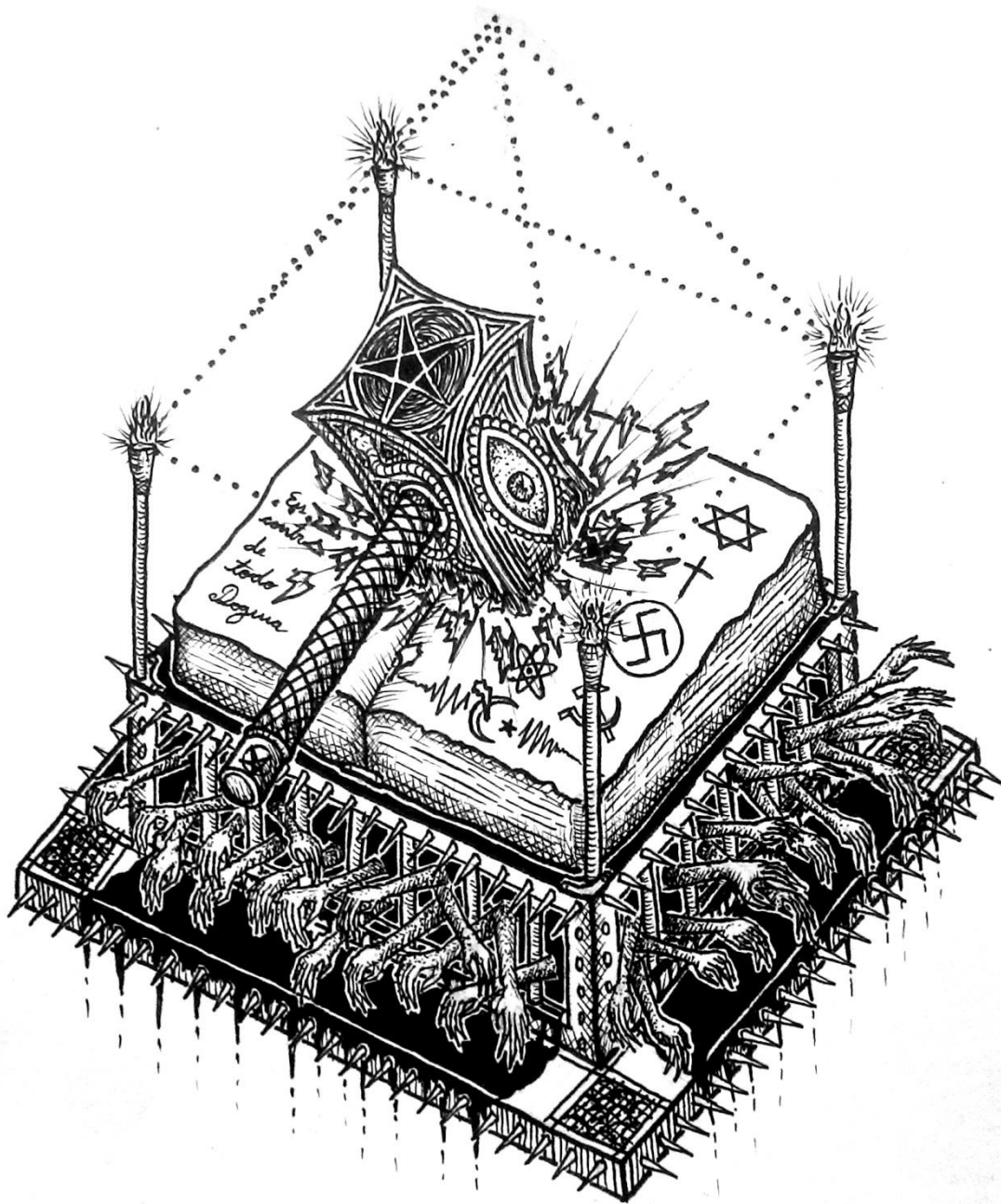
Donde se hace una analogía sobre cómo el sujeto o un colectivo pueden llegar a cambiar a través del lenguaje o las manifestaciones estéticas (serigrafía), apropiándose de los espacios físicos dentro de la ciudad, demarcando una creación artística con una intención comunicativa y de fácil difusión, haciendo parte a su vez del gran imaginario colectivo que se va convirtiendo en una identidad urbana en la cual el sujeto puede expresarse libremente por las calles, aprovechando los lienzos en blanco que entrega la ciudad pues el significado o imaginario de una técnica de impresión, un entorno o espacio académico pueden estar permeados por una acción directa en los entornos urbanos sociales, resignificando las formas de concebir la ciudad de una manera forma artística.

5. INTERPRETACIÓN DE LA OBRA

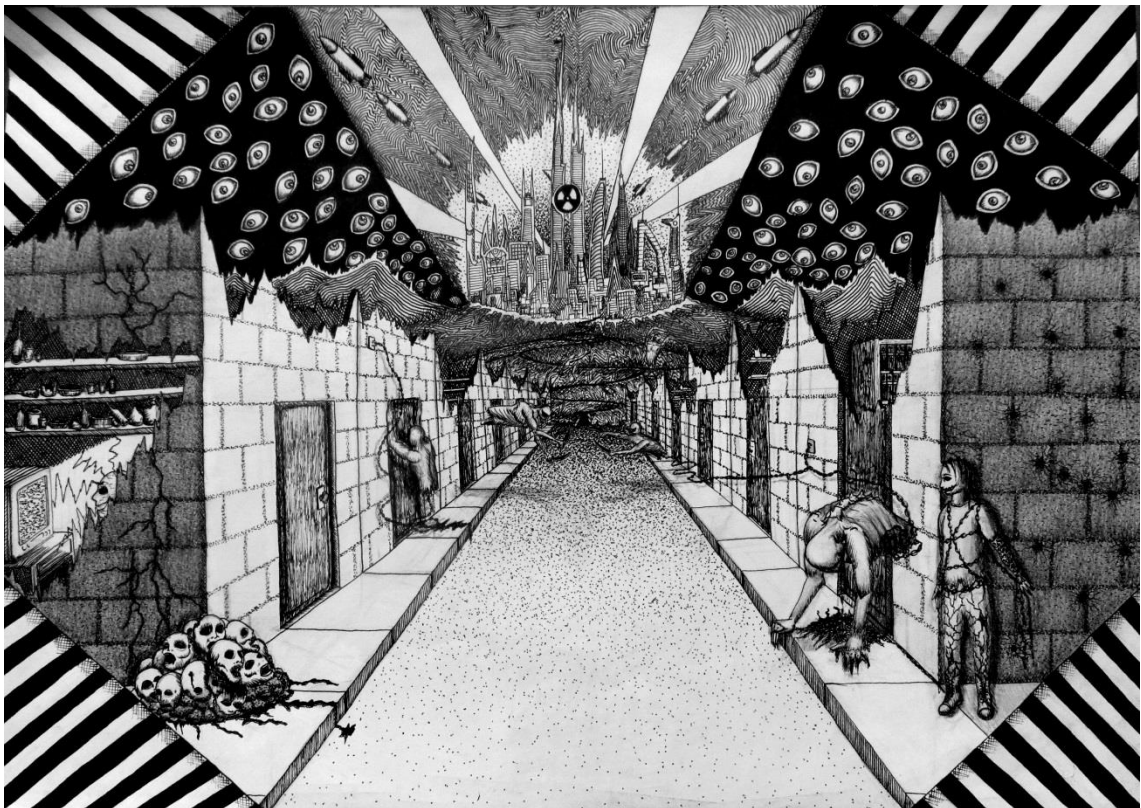
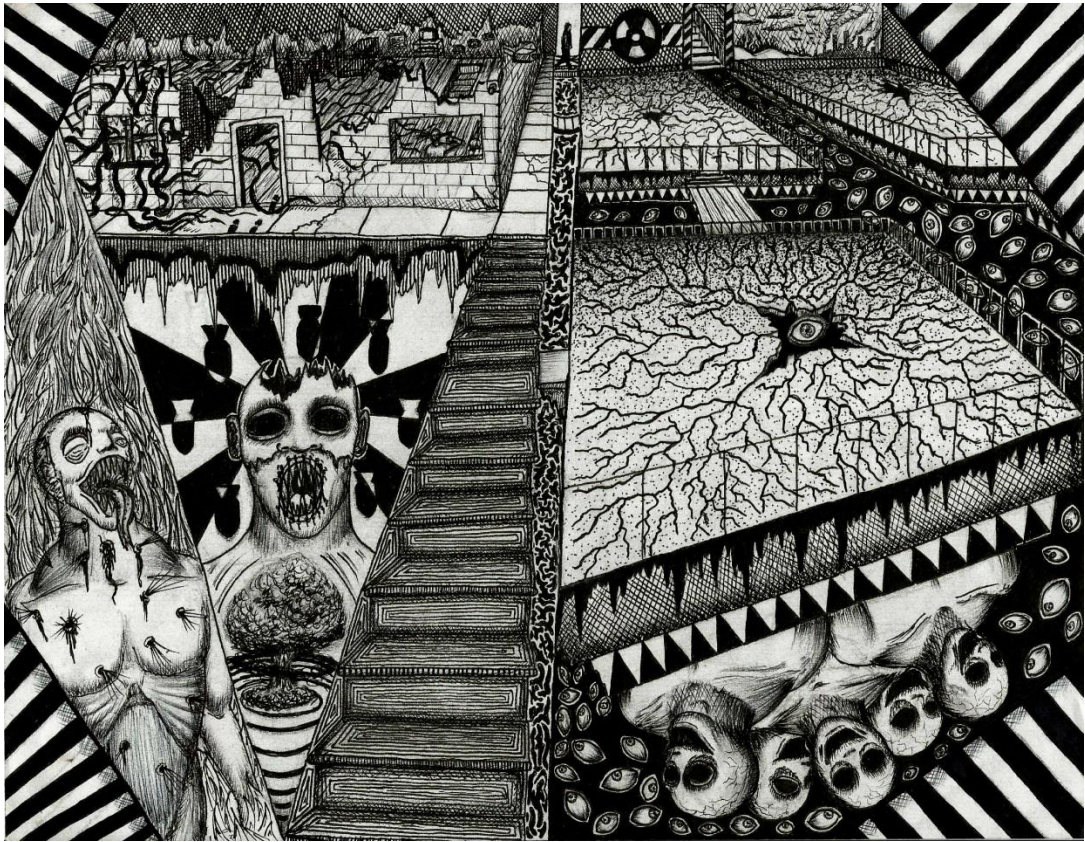
La obra en sí misma se plantea toda una iconografía de la ciudad, de los entornos modernos y tecnológicos del ser humano, sus relaciones superficiales, la constante vigilancia, el ojo que todo lo ve, las ilustraciones se plantean toda una manera de ver el mundo desde una perspectiva distópica y misántropa deconstruyendo dogmas y perspectivas de libertad, la desesperación de vivir en un entorno social que por sí mismo se autodestruye, pisoteando unos a otros, los trazos fuertes, el sombreado, las texturas corrugadas, los constantes muros, ladrillos, el uso del ruido como recurso gráfico, la monocromía, y las cargas semánticas de la obra tienen como fin el representar una realidad humana que muchos seres desconocen, el claustro mental que agobia todo los aspectos de la vida, el apoderamiento de la existencia en mano de las industrias, del trabajo, la producción en masa, la reproducción de discursos vacíos, la manipulación, la sumisión, la muerte y el caos que se vive por parte de las instituciones sociales, patria, religión, escuela, familia, policía, ejército, leyes, gobierno, todo esto se ve evidenciado en entornos y micro-entornos en todos los espacios, formales y no formales, es el principal motivo para causar una recepción óptima, despertar inquietudes, incógnitas sobre la forma en que vivimos, que es lo que nos encierra, lo que marchita nuestras vidas, lo que destruye nuestro entorno, estas iconografías son el retrato de un posible futuro de inestabilidad mental y social, como si fueran un presagio que nos persigue en lo más profundo de nuestros pensamientos, pero hacemos todo lo posible para enneguecernos y no enfrentar a la realidad que poco a poco se muestra ante nuestros ojos atónitos.

Christian Castro Betancur

6. METODOLOGÍA

La metodología de este proceso académico se llevará bajo un carácter pedagógico, didáctico, teórico y práctico donde se puedan estudiar y evidenciar las diferentes esferas y lógicas de aprendizaje que se vinculan a la serigrafía como un arte que permite la construcción de identidad, donde se permee el aprendizaje autónomo y la filosofía del hazlo tú mismo en pro de generar una resistencia ideológica dentro de las creaciones artísticas que se vinculen a estos talleres, este proceso académico constará de 2 fases, el primero será una especie de seminario y foro donde se expongan y debatan ponencias sobre las líneas de pensamiento del hazlo tú mismo, las resistencias ideológicas y la construcción de identidad dentro de los espacios de la ciudad, y la segunda fase será un taller práctico donde la técnica de la serigrafía será enseñada para que sus participantes puedan aprovechar esta herramienta artística y así puedan crear sus propias producciones creativas que sean de contenido libre, a continuación se ampliarán estas 2 fases de forma más precisa, recalcando y delimitando el proceso de esta metodología académica:

1. Fase teórica y retórica del proyecto académico:

En todo proceso de aprendizaje es esencial obtener bases teóricas, exponer, debatir, cuestionar, investigar y solidificar las posturas bajo las cuales este proyecto está basado, por lo mismo se realizaron 4 seminarios y 2 debates acerca de las siguientes ponencias:

1-La serigrafía como una técnica artística infravalorada dentro del taller de grabado

2-La filosofía del hazlo tú mismo y la contracultura punk en relación con la resistencia ideológica y el uso de la serigrafía como medio de producción-expresión

3-La serigrafía como recurso y herramienta técnica fundamental para la construcción de identidad y la apropiación de espacios dentro y fuera del aula de clase

4-La autogestión y la auto sostenibilidad económica que ofrece la serigrafía como técnica de producción artística

Luego de que sean abordadas estas 4 ponencias se dará paso a 2 debates que tendrán como base las siguientes 2 preguntas:

1-¿Es la serigrafía una técnica artística que requiere un refuerzo pedagógico dentro del taller de grabado de la facultad de bellas artes de la UTP?

2-¿La filosofía del hazlo tú mismo y el aprendizaje autónomo son viables para vincular procesos educativos artísticos que ayuden a crear una resistencia ideológica de la mano con la serigrafía?

2. Fase práctica y didáctica del proyecto académico:

La segunda fase del proyecto académico estará centrada a aplicar la serigrafía como una fina técnica de impresión en pro de generar una multiexpresividad de discursos y estéticas visuales, pues si es cierto decir que este proyecto tiene unas fuertes influencias de la contracultura punk y sus líneas de pensamiento, no se busca cohibir en el contenido que se vaya a producir, solo se buscará obtener la mayor calidad posible en la ejecución de la serigrafía, evaluando todo el proceso en general, puesto que este es un poco extenso y debe ser explicado por pasos (los cuales se especificarán más adelante), también se utilizarán las virtudes de las Tecnologías de la información y la comunicación (Tics) como fuentes de información que permitan posibilitar una contextualización mayor sobre la ejecución de este proceso artístico mediante los talleres a ejercer con la función de generar otras herramientas y recursos didácticos que permitan enseñar esta

técnica de impresión de una forma hipertextual, también hay que tener en cuenta que se necesita cierto presupuesto para proveer de materiales necesarios para aprender a serigrafar, entre estos están:

- madera
- Velo suizo (o muselina)
- Cosedora y ganchos
- Cajas de revelado con sus respectivas lámparas
- Papel pergamino para impresión
- Rasquetas para aplicar plastisol
- Plastisol
- Emulsión fotosensible y bicromato
- Un espacio aislado de luz
- Lavabo y agua potable

Al disponer de dichos recursos se recurrirá a la enseñanza del proceso técnico de la serigrafía, el proceso pedagógico estará basado principalmente en el aprendizaje autónomo y el aprendizaje por descubrimiento, donde se le dará total libertad a los participantes del taller entregando las bases técnicas pero dando un rango de creatividad alto para que desarrollen sus propias obras artísticas, evaluando el proceso de manera cualitativa (teniendo en cuenta todo el proceso y su resultado final)

TIPO DE PROYECTO

El proyecto que se ha planteado en este documento se basa en una ejecución con elementos de investigación desarrollados bajo un método empírico, de enfoque cualitativo, resaltando el proceso de la serigrafía como técnica de impresión inscrito en un micro grupo académico como lo es el taller de grabado, buscando contrastar los imaginarios técnicos y utilitarios de esta técnica tanto en el campo artístico como comercial, además de esto se busca evidenciar cuál ha sido el proceso desarrollado en la obra que se ha realizado exclusivamente para el fin educativo que se ha previsto a lo largo de la Licenciatura en Artes Visuales, utilizando la serigrafía como método principal para plasmar las connotaciones estéticas, conceptuales y artísticas dentro de las ilustraciones realizadas en esta producción, generando un acercamiento a la carga significativa que esta práctica puede aportar a una serie de obras representadas de una forma articulada e interpretativa, para evidenciar esto se han construido y transformado una serie de relaciones entre los aprendizajes obtenidos por el autor, su capacidad para aprovechar la serigrafía, plasmar adecuadamente este proceso en pro de su estilo teniendo en cuenta los diferentes factores que han afectado positivamente a esta compilación gráfica.